LIVRET PÉDAGOGIQUE

ÉLÉMENTAIRE · FAMILIALE à partir de 6 ans

JM FRANCE International

Grandir en musique

Ensemble Artifices

Coucou Hibou !

LE LIVRET PÉDAGOGIQUE

De la salle de classe à la salle de spectacle

Les JM France sont un acteur majeur de l'éducation artistique et culturelle dans le domaine musical. La préparation pédagogique et les actions culturelles sont complémentaires de la programmation et permettent aux enfants une appropriation sensible, émotionnelle et cognitive du spectacle.

Les livrets

Rédigés en collaboration avec les artistes par un comité constitué de conseillers pédagogiques en musique, de professeurs des écoles et de musiciens-intervenants musicologues, les livrets pédagogiques déclinent les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle : rencontrer, connaître, pratiquer.

Ils sont destinés :

- Aux partenaires culturels et aux collectivités pour les informer des contenus du spectacle et de la préparation pédagogique des classes
- Aux pédagogues, enseignants, musiciens intervenants… pour préparer les enfants au spectacle et mener des ateliers en classe
- Aux enfants pour s'approprier l'expérience de l'écoute et du spectacle

Ils se divisent en quatre cahiers (cliquer sur le titre pour accéder à la page)

Cahier spectacle

Cahier découverte

Cahier pratique artistique

Cahier enfant

Spécial maternelles

Livret téléchargeable sur www.jmfrance.org

Directrice artistique : Anne Torrent I
Référente pédagogique et rédactrice : Isabelle Ronzier avec la participation des artistes I
Crédits photos et illustration : couverture © Thomas Baas, p. 3 © Cie Artifices

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de ce livret sans autorisation est interdite en dehors de la préparation aux concerts et spectacles JM France.

Cahier spectacle

COUCOU HIBOU !

Concert naturaliste

Un spectacle de l'Ensemble Artifice

Au commencement il y a une forêt. Dans cette forêt un grand arbre…. Dans cet arbre vivent des milliers d'oiseaux qui chantent du matin au soir !

Un jour l'arbre est abattu et les oiseaux envolés… Mais dans son bois on a fabriqué un violon, un archet, des appeaux…. Et voilà le concert qui reprend, avec des instruments qui se souviennent de leur ancienne vie dans la nature : le violon s'envole pour rivaliser en prouesse avec le ramage des petits êtres ailés, devenant tour à tour tendre hirondelle, rossignol virtuose, coucou moqueur… Avec *Coucou Hibou !* les enfants s'initient à la reconnaissance des chants d'oiseaux et découvrent la musique qu'ils ont inspirée, mais aussi des instruments inventés pour dialoguer avec eux...

Dans la volière personnelle d'Alice Julien-Laferrière, il y a des oiseaux connus (Vivaldi et son *Printemps*), et d'autres plus rares (Biber, Tartini, Van Eyck…), ainsi qu'une création originale d'Aristide Moari. On y entre par curiosité, on en ressort enchanté !

Production I Ensemble Artifices / JM France

Partenariat I Le Petit Théâtre du Bât de l'Âne (Saint-Jean-de-Trézy)

Soutien I LPO, Ligue pour la Protection des Oiseaux

Année de création I 2020

Public I À partir de 6 ans / Séances scolaires : élémentaire I Tout public

LES ARTISTES

Ensemble Artifices

RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Site www.ensemble-artifices.fr

Sur scène

Alice JULIEN-LAFERRIÈRE ou
Raphaëlle PACAULT
Violon baroque, rossignols à eau, appeaux…

En coulisse
Co-écriture et mise en scène,
Pierre-Alain FOUR

Qui est Alice Julien-Laferrière ?

Biographie officielle : cliquer

Je suis née dans une famille de musiciens, mes parents étaient professionnels, ma mère professeure de clarinette et mon père clarinettiste solo de l'Opéra de Paris.
J'ai fait mes études musicales au conservatoire de Montreuil en piano et au conservatoire de Saint-Maur en violon. Jusqu'à 18 ans, je me sentais surtout pianiste. Passionnée par la littérature, j'ai commencé des études de lettres, ce qui était pour moi une véritable vocation. À 18 ans, j'ai fait un stage de violon baroque avec Amandine Beyer. J'ai eu un coup de foudre musical. En quelques mois, je suis entrée au CNSM, Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, en violon baroque. Tout me fascinait dans cet instrument, le répertoire, la façon de jouer, la recherche historique, l'exploration de manuscrits encore à découvrir dans les bibliothèques, la recherche sur les sources musicologiques. Toute une approche de la musique qui croisait celle des lettres, à laquelle je n'avais pas eu accès en pratiquant le violon moderne. On me disait que j'avais un phrasé baroque naturel, mais je ne savais pas encore ce que cela voulait dire.

Je me sens extrêmement libre avec la musique baroque. Elle est mon langage, et je suis heureuse de partager cette liberté avec le public. C'est la raison pour laquelle j'ai créé l'Ensemble Artifices et que je me consacre à la création de spectacles et de concerts.

Qui est Raphaëlle Pacault ?

Mes parents écoutaient beaucoup de musique à la maison quand j'étais petite. Quand j'ai eu quatre ans, ils m'ont emmenée à l'opéra. J'étais si impressionnée que je ne voulais pas que ça finisse. J'adorais cet énorme spectacle plein de personnages, avec des décors immenses, des costumes de contes de fées et un véritable orchestre. L'opéra est aussi pour les enfants, Rosine, Suzanne, Marguerite étaient mes héroïnes.

À sept ans, j'ai eu le droit de choisir un instrument, comme mes sœurs. J'ai hésité, j'ai choisi le violon. Peut-être parce que c'est un instrument qui chante comme mes héroïnes d'opéra, peut-être parce qu'il y a beaucoup de violons dans un orchestre…

Mon professeur s'appelait Abraham. Il me proposait de faire des imitations : un albatros en plein vol, les couleurs de l'arc-en-ciel… Il me laissait trouver moi-même les solutions pour progresser. Il m'accompagnait au violon, j'avais l'impression d'être emportée par des vagues douces en mer sur un bateau.

J'ai commencé très tôt à jouer en orchestre. Dans le premier, le chef me faisait peur. Dans le deuxième, le chef était drôle et nous faisait rire. Avec cet orchestre, on a voyagé jusqu'en Allemagne où on a joué avec d'autres enfants qui nous accueillaient dans leur famille.

Après le lycée, j'ai décidé de faire des études musicales. J'aurais aussi aimé être architecte, mais comme mon violon m'avait accompagnée partout depuis mon enfance, je ne voulais pas le quitter. Mes parents avaient peur parce qu'ils savaient que c'est très difficile d'en faire un métier. Entrer dans un conservatoire supérieur, être acceptée dans un orchestre professionnel, avoir le diplôme d'enseignement, décrocher des concerts avec son groupe. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimer la musique pour avoir le courage de passer les concours et les auditions et de se produire sur scène. Il faut en avoir beaucoup rêvé. Et grâce à mon professeur qui m'avait raconté beaucoup d'histoires et m'avait bercée en jouant avec moi, grâce aux merveilleux spectacles que j'avais vus et à ceux que j'avais imaginés en écoutant de la musique, je l'ai assez aimée pour avoir ce courage de devenir une violoniste professionnelle.

QUELQUES SECRETS DE CRÉATION

Entretien avec Alice Julien-Laferrière

Quel est le thème du spectacle ?

Coucou Hibou ! raconte la transformation d'un arbre vivant en un instrument de musique.

Pierre-Alain Four est co-auteur du texte, et metteur en scène du spectacle. C'est en me voyant vivre au milieu des arbres, qu'il a imaginé l'histoire de la petite fille Philomèle. Cette histoire est un peu la mienne.

Ma maison est en pleine nature, à la lisière d'une forêt, un rêve que j'avais depuis l'enfance. Les oiseaux et la nature sont mon fil rouge de musicienne. Je me promène au milieu des oiseaux depuis toujours. J'ai décliné ce thème sous mille formes dans chacun de mes projets. L'oiseau est un thème très facile d'accès pour tous les publics. La grille de lecture est immédiate, elle fait appel à des références partagées par tous.

Quels liens avez-vous tissés avec la LPO ?

La LPO, Ligue pour la Protection des Oiseaux, organise des expositions itinérantes. J'ai proposé d'associer mes concerts à leurs expositions, pour participer à la réflexion sur la question écologique. J'ai enregistré l'album CD *Le violon et l'oiseau* en partenariat avec eux. Il est dans leur catalogue. Ils m'ont transmis des enregistrements d'oiseaux et ont écrit un texte pour le livret. Ils m'ont aussi donné des appeaux pour le spectacle *Coucou Hibou !*

Pourquoi le titre Coucou Hibou ?

La célèbre comptine *Coucou Hibou* a inspiré le titre, mais la chanson n'est qu'un prétexte, les enfants ne l'entendront pas dans le spectacle. Je leur proposerai par contre d'improviser une volière avec moi en imitant le chant des oiseaux, dont le coucou, le plus connu.

Quelle musique jouez-vous ?

Tout au long du XVIIe siècle, les premiers compositeurs baroques ont cherché à reproduire les sons de la nature : le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles d'arbre, l'orage et le tonnerre, les tempêtes et le ruissellement des eaux. Les interprètes avaient une merveilleuse capacité d'imitateurs. J'ai puisé dans le répertoire baroque des œuvres inspirées par le chant des oiseaux et j'ai commandé au compositeur Aristide Moari quatre petites pièces originale qui racontent en musique la transformation de l'arbre dans les ateliers du menuisier et du luthier.

Que voulez-vous partager avec les enfants ?

Le violon baroque est un instrument d'artisan avec ses cordes en boyaux, le contact direct avec la caisse de résonance posée sur le cou sans mentonnière, la façon de prendre l'archet dans la main. J'aime le corps à corps avec mon instrument. Il est vivant, habité par l'âme de l'arbre. J'ai envie de partager avec les enfants mon émerveillement pour la capacité de transformation de la nature, la renaissance perpétuelle du cycle de la vie, et le lien qui unit l'artisan et l'artiste.

Cahier découverte

L'AFFICHE*

Le premier contact avec le spectacle

Analyse d'affiche

En amont du spectacle, plusieurs questions peuvent venir animer une séance de réflexion sur le message qu'a voulu transmettre l'illustrateur. Elle peut être associée à un travail en **Arts visuels** et en **Enseignement moral et civique**.

La classe pourra être interrogée sur la place des personnages, mais aussi sur les couleurs, les formes et les symboles utilisés, ainsi que sur les proportions de chaque élément de l'affiche. Les idées qui vont apparaître seront comme des **hypothèses** sur le contenu du spectacle auquel ils assisteront.

Notez-les, car au retour du spectacle, elles pourront être validées ou non, et pourront faire l'objet d'un nouveau débat sur la **lecture d'image** et sur la **vision artistique**. Un **lexique** affinera et enrichira leurs discussions et leurs connaissances en arts visuels.

Selon le cycle d'enseignement, vous pourrez apporter les termes : couleurs froides, chaudes, vives, pâles, primaires, complémentaires, camaïeu, monochrome, nuance, teinte, dégradé, contrasté, équilibre, premier plan, deuxième plan, arrière-plan, forme, informe, ligne, trait, figuratif, abstrait.

*** Affiche en couverture du livret et téléchargeable sur le site des JM France à la page du spectacle**

Thomas BAAS, illustrateur

Illustrateur et affichiste, Thomas Baas est diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg, atelier de Claude Lapointe. Parisien d'adoption et Alsacien de cœur, il s'inscrit dans la tradition des grands illustrateurs alsaciens : Hans Baldung Grien, Gustave Doré, Oncle Hansi, Tomi Ungerer. Humour, tendresse, personnages un brin rétro, couleurs choisies avec finesse et typographies ciselées caractérisent son style.

Remarqué pour ses campagnes de publicité Nicolas et Mondial Assistance, et ses illustrations dans le magazine Lafayette Gourmet, il travaille pour les maisons d'éditions jeunesse Actes Sud Jeunesse, Nathan, Glénat Jeunesse, et réalise de nombreux travaux pour la presse enfantine, Pomme d'Api, Belles Histoires, etc.

Il rejoint les JM France en 2019 pour les illustrations des affiches et de la couverture de la brochure artistique.

Conception des affiches

La directrice artistique des JM France présente chaque spectacle à l'illustrateur pour lui en donner les grandes orientations thématiques et esthétiques. Il dispose également de tous les outils de communication disponibles : dossiers de présentations, photos, vidéos, enregistrements pour alimenter sa recherche. La composition des affiches est libre, la seule contrainte étant que la musique soit présente au cœur de l'illustration.

OUVERTURE SUR LE MONDE

Approches transversales du spectacle

1 I L'arbre et la transformation

1ère transformation : Philomèle

Coucou Hibou ! est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Philomèle.
Dans la mythologie grecque, Philomèle est une jeune fille qui se transforme en rossignol et sa sœur en hirondelle. Vives et véloces, elles échappent à celui qui les poursuit, transformé en huppe. Cette histoire est racontée dans *Les Métamorphoses* d'Ovide, poète latin du Ier siècle.
Philomèle est une enfant qui aime profondément la nature et en particulier la forêt. Elle est l'amie d'un arbre, immense labyrinthe de branches et de feuillages qui abrite un peuple d'oiseaux. Chaque jour elle se couche dans ses racines pour écouter sa musique faite de vent, de chants et de bruissements.

2e transformation : l'arbre arraché

La joie de l'enfant devient colère, tristesse et incompréhension quand son ami l'arbre disparaît une nuit de tempête. Là où l'arbre s'élevait vers le ciel, ne reste plus qu'un trou béant. Au chant de la nature succède un silence sans vie. En suivant les traces de l'arbre, Philomèle arrive au village.

3e transformation : le menuisier et le luthier

L'arbre est transformé en planches puis en meubles dans l'atelier du **menuisier**.
L'arbre est transformé en violon puis en musique dans l'atelier du **luthier**.
Cette transformation fait prendre conscience de l'absolu respect que les humains doivent à l'arbre, élément vital de son écosystème :

- L'arbre en absorbant le gaz carbonique et en rejetant l'oxygène est le poumon de la planète Terre.
- L'arbre est un être vivant, qui grandit à partir d'une graine en interaction avec son environnement et toutes les espèces vivantes qui l'entourent.
- L'arbre construit les paysages : jardins, parcs, rues, forêts, campagnes, montagnes, côtes maritimes, champs, bois. Il participe à l'équilibre urbain et rural des sociétés humaines.
- L'arbre offre sa beauté, sa puissance, sa force, sa fragilité, sa sensibilité, en promenade et en randonnées, en contemplation et en création.
- L'arbre offre son bois pour construire les meubles et les accessoires essentiels à la vie humaine : les lits pour dormir, les tables pour manger, les poutres et les planchers pour construire les maisons, les chaises et les bancs pour s'asseoir, les coffres pour ranger les vêtements et les trésors. L'art de transformer le bois en meuble et en objet est celui du menuisier et de l'ébéniste, avec un savoir-faire et des outils élaborés depuis la Préhistoire.
- L'arbre dont les racines plongent dans la terre et le feuillage dans le ciel, offre la musique par l'art de la lutherie. Le luthier transforme le bois en instrument de musique en assemblant différentes essences d'arbres, épicéa, érable, ébène, palissandre, pernambouc. Son geste ultime est de placer l'âme : une toute petite pièce de bois au cœur de la caisse de résonance sous la table d'harmonie posée exactement au bon endroit pour faire vibrer l'instrument.

2 I L'oiseau

On parle de la disparition des oiseaux.
Cela reste très théorique pour la plupart d'entre nous…
Si on n'a jamais entendu chanter un oiseau qui disparaît, si on ne l'a jamais vu voler, comment en ressentir le manque ?
Comment comprendre ce que cela représente pour nous ?
Il est fondamental de sensibiliser les enfants à la présence des oiseaux autour d'eux.

Alice invite à découvrir les oiseaux par leur chant, en utilisant des appeaux, de petits instruments qui imitent le chant des oiseaux pour dialoguer avec eux ou les attirer.

Ces instruments ont été mis à disposition par la LPO qui milite pour la protection, la découverte et la connaissance des oiseaux. **www.lpo.fr**

Le rossignol
Enchanteur des nuits d'été, oiseau des princesses et des empereurs, il offre son chant à celui qui lui prête l'oreille, dans les jardins comme dans les prés. Cliquer pour l'écouter chanter

L'hirondelle
L'hirondelle annonce le printemps quand elle revient des pays chauds pour passer l'été en Europe.
Cliquer pour l'écouter chanter

Le rouge-gorge
Sa belle gorge de plumes rouges est familière de nos jardins en hiver.
Cliquer pour l'écouter chanter

La tourterelle
Toujours en couple, son roucoulement symbolise la fidélité et la tendresse. Cliquer pour l'écouter chanter

Le moineau
Oiseau des villes, on le méprise. Sans rien dire, il est en train de disparaître. Peut-on imaginer un parc sans sa cohorte de moineaux autour des miettes des goûters ?
Cliquer pour l'écouter chanter

Le hibou
Oiseau de nuit, maître de l'ombre, il vient jusqu'au cœur des villes surveiller nos rêves.
Cliquer pour l'écouter chanter

L'alouette
Elle chante haut dans le ciel, invisible au-dessus des champs de blé.
Cliquer pour l'écouter chanter

Le coucou
On le dit parasite, parce qu'il pond ses œufs dans le nid des voisins et les laissent nourrir ses petits.
Cliquer pour l'écouter chanter

Le pic-vert
Son long bec pointu martèle le tronc des arbres en quête d'insectes pour se nourrir.
Cliquer pour l'écouter chanter

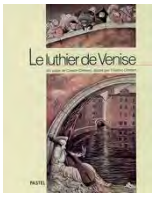
Ressources complémentaires

***Le violon et l'oiseau*,** livre-CD d'Alice Julien-Laferrière et l'Ensemble Artifices, Éd. Seulétoile, 2018, à partir de 4 ans, sur le site de l'ensemble : cliquer

Accompagné par un dossier pédagogique très complet sur l'écoute de la musique, la connaissance des oiseaux, la construction d'appeaux, la lecture analytique de l'album, adapté à une pratique en classe en cycle 3.
Cliquer pour le télécharger

Alice et les oiseaux André Benchetrit et Rémi Saillard*,* Éd. Belin Jeunesse, coll. Les albums de Justine, 6 à 9 ans
L'histoire d'une petite fille qui trouve une réponse à sa solitude grâce au violon et au chant des oiseaux, transmis par un luthier.

La conférence des oiseaux, Petr Sís, Éd. La Martinière, 2012.
Un magnifique album illustré par un maître de l'édition jeunesse, pour partager avec les enfants ce conte soufi du XIIe siècle du poète Farid al-Din Attar. Cette fable universelle sur la nature humaine transposée dans le monde des oiseaux est une source d'inspiration pour des réflexions, des lectures et des créations sur les oiseaux, leurs chants et leurs plumages, et sur les comportements collectifs et individuels.



Le luthier de Venise, Claude et Frédéric Clément, Éd. L'École des loisirs, 1988, à partir de 8 ans.
Un album jeunesse très poétique sur la transformation de l'arbre en violoncelle, sur l'art de la lutherie en Italie, et sur le Carnaval de Venise.

Voir et écouter les *Chanteurs d'oiseaux* https://youtu.be/CiKZBb_rHS0
Reportage sur les chanteurs d'oiseau, Jean Boucault et Johnny Rasse. L'histoire de deux amoureux de la nature qui communiquent avec les oiseaux depuis leur enfance dans la baie de Somme en Picardie. Le documentaire raconte la naissance de la vocation des deux enfants et l'éclosion de leur vie musicale.

Un enfant et des oiseaux en Baie de Somme *:* https://www.youtube.com/watch?v=XU2JM1dyQz0
Un documentaire émouvant qui montre un enfant en relation avec les oiseaux par le chant et l'observation.

Musée de la lutherie *http://www.musee-lutherie-mirecourt.fr*
Mirecourt est une petite ville des Vosges en France, qui se consacre à l'art de la lutherie depuis cinq siècles. Venu d'Italie au XVIe siècle « l'art de fabriquer des violons » y a été protégé par les seigneurs et a perduré jusqu'à aujourd'hui. Le musée offre de nombreuses ressources en ligne pour découvrir la lutherie et la facture des instruments à cordes : violons, guitares, mandolines…

Écoute les arbres parler, à la découverte de la forêt https://www.youtube.com/watch?v=nbYVe6lZKLs
Peter Wollheben, illustrations Astrid Monet, Éd. Michel Lafon, 2017, à partir de 6 ans.
Version jeunesse du best-seller *La vie secrète des arbres* de l'ingénieur forestier Peter Wellheben, qui a bouleversé nos perceptions sur la vie sociale de la forêt.

Histoire d'instruments : le violon
Dossier thématique du Musée de la musique de la Philharmonie, sur le violon et son histoire, sur la lutherie et les luthiers.https://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/histoires-d-instruments-le-violon.aspx

De l'arbre à l'instrument, dossier pédagogique proposé par le service éducatif de la Cité de la musique
https://philharmoniedeparis.fr/sites/default/files/vddelarbrealinstrument.pdf

Découvrir

LA MUSIQUE DU SPECTACLE

J'ai fondé l'ensemble Artifices pour partager avec les publics deux patrimoines qui me tiennent particulièrement à cœur :

- Le patrimoine vivant, fascinant, immuable et ancestral du chant des oiseaux, l'une des plus grandes joies que la nature offre à nos oreilles attentives
- Le patrimoine de la musique baroque et en particulier l'art de l'imitation des chants d'oiseaux au XVIIe et XVIIIe siècle

Dans le spectacle, le violon, avec ses ornements imitant les trilles des oiseaux, s'envole et rivalise en prouesse avec le ramage de ces petits êtres ailés, devenant tour à tour tendre hirondelle, rossignol virtuose, coucou moqueur…

Je joue aussi avec des appeaux et des rossignols à eau, petits instruments inventés pour imiter et communiquer avec les oiseaux.

J'ai aussi passé commande d'une œuvre originale au jeune compositeur Aristide Moari, pour illustrer toute la partie narrative du spectacle, en particulier dans le village et dans les ateliers du menuisier et du luthier.

Répertoire

Coucou Hibou, Aristide Moari - création 2020

I. Philomèle parle à l'arbre couché

II. Chez le menuisier

III. Philomèle cherche l'atelier du luthier

IV. Chez le luthier

Le Rossignol anglais *Engels Nachtegaeltje* - Jacob Van Eyck		1646	Pays-Bas
L'Hirondelle *Alla stagione novella*- Giuseppe Tartini	Cliquer	v.1760	Italie
Le Rossignol *Nachtigal* - Heinrich Ignaz Franz Biber	Cliquer	1669	Autriche
Les Oiseaux, *Le Printemps* - Antonio Vivaldi	Cliquer	1725	Italie
Le Rossignol moqueur, *The Mock Nightingale* - Anonyme		XVIIIe	Angleterre
Preludio e Rossignolo - Nicola Mattéis		v.1685	Italie
Le Coucou - Romanus Weichlein		XVIIe	Autriche
Le Rossignol avec le coucou - Michel Corette		XVIIIe	France
Canaries - Jean-Baptiste Lully		1679	France

LES INSTRUMENTS

Philomèle, la petite fille rossignol, raconte comment le luthier a transformé son ami l'arbre en violon.

Avec une belle branche : il a fait le manche et les chevilles.

Avec le tronc, le dos et le ventre du violon,

Puis, pour faire sortir le son, il a découpé des ouïes,

Enfin, pour tenir les cordes, il a posé un chevalet

Et avec la dernière branche qui lui restait, il a fait un archet, sur lequel il a tendu une mèche.

Je n'aurais jamais imaginé que mon arbre puisse se transformer comme ça ! Et je n'avais jamais eu entre les mains un objet aussi léger, aussi fragile, aussi délicat que ça. Maintenant, je pouvais tenir mon arbre dans mes mains, moi qui avais l'habitude de mettre mes bras autour de son tronc ! *

Les autres instruments de la famille des cordes frottées

Avant de partir, le luthier m'a dit :
– La prochaine fois, je demanderai au menuisier de me donner une branche et un tronc encore plus gros, et dedans je taillerai, je découperai, je sculpterai d'autres instruments. Je pense même que je pourrais créer toute une famille à ton violon. Je pourrais lui donner un tout petit frère, tellement petit qu'on pourrait le mettre dans une poche. Je pourrais lui donner un grand frère, qui aurait une voix un peu plus grave que lui, et qu'on appellera un alto.

– Tu pourrais lui faire un papa et une maman ?

– Oui, je lui ferai un violoncelle avec une belle voix de velours et une contrebasse. Tu sais comment c'est grand une contrebasse ? C'est bien plus grand que moi et ça a une très grosse voix. *

La famille alto, violon, contrebasse, violoncelle

Le violon pochette : instrument des maîtres de ballet à la cour de Louis XIV, ce tout petit violon pouvait être glissé dans la poche, d'où son nom.

* Extrait du texte du spectacle

Cahier pratique artistique

ÉCOUTER

Les oiseaux, Antonio Vivaldi
Le rossignol, Franz Biber

En ligne sur www.jmfrance.org à la page du spectacle

Style Musique baroque
Formation Solo de violon
Interprète Alice Julien-Laferrière

De l'Italie aux Pays-Bas, de l'Italie à l'Allemagne et à l'Angleterre, l'Europe du XVIIe et du XVIIIe siècle est fascinée par le chant des oiseaux. On leur apprend à chanter des airs composés à leur intention avec des instruments et des boîtes à musique :
le **flageolet**, toute petite flûte de bois et d'ivoire,

Flageolet du facteur de flûte, Philippe Bolton

la **serinette**, tout petit orgue mécanique*

On invente des mécanismes extraordinaires pour réaliser des **automates d'oiseaux chanteurs**

Les compositeurs et les instrumentistes rivalisent d'imagination et de virtuosité pour imiter le plus fidèlement possible le chant des oiseaux, à la flûte, au violon, au clavecin, à l'orgue, à la voix…

Antonio Vivaldi est le compositeur italien du XVIIe siècle le plus connu, avec ses *Quatre saisons,* Le Printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Quatre concerti dans lesquels il invente des procédés de composition pour imiter la nature et les émotions de chaque saison.

Dans cet extrait, le violon est une forêt d'oiseaux qui exprime la joie de voir revenir la douceur et la lumière du printemps.

Franz Biber est un compositeur autrichien, connu pour avoir composé des œuvres pour violon hallucinantes en transformant l'instrument lui-même : modification de l'accord, croisement des cordes…

Dans cet extrait, le violon imite le chant du rossignol. Cette pièce est extraite de la *Sonata representativa,* une œuvre dite « extravagante » dans laquelle le compositeur imite des chants d'oiseaux et des cris d'animaux : rossignol, coucou, grenouille, coq, poule et caille. Au début de l'enregistrement, on entend un sifflet à eau reproduisant le chant du rossignol.

* Pour en savoir plus consulter le dossier passionnant sur l'éducation musicale des oiseaux aux XVIIe et XVIIIe siècle rédigé par Alice Julien-Laferrière en cliquant sur ce lien.

CHANTER : Une volière

Jouer avec les chants des oiseaux est un plaisir joyeux et collectif.

Pendant le spectacle, les enfants seront invités à imiter une volière.

Voici quelques trucs et astuces pour chanter une belle volière à l'école.

Classer les chants connus par types de sons :

Les chants répétitifs

Le coucou Cou Cou
Cou Cou

Le moineau Tchip Tchip Tchip Tchip

Les appels

Le coq Cocoricooo Cocoricoooo

Le paon Léonnn Léooon

Les chants qui roucoulent et qui tournent

La tourterelle Rourou rouuuuu Rourou roooooo

Le hibou Hou hou houuuu Hou hou houuuuu

Les gloussements

La poule Cot cot cot cot codeeec

Le dindon Glouglouglouglou glouglouglouglou

Certains oiseaux sont beaucoup plus véloces et chantent des mélodies avec des variations qui nous enchantent : le merle, la grive musicienne, le rossignol.

Explorer les sons

→ Chacun explore pour lui-même les sons identifiés dans une grande cacophonie collective.

Résultat ? Trop de bruits, trop de sons, personne ne s'entend, personne ne s'écoute.

Propositions ?

→ Se mettre en groupe, explorer ensemble les sons : écouter, commenter, améliorer.

Résultat ? Les sons se précisent, le plaisir de jouer et de partager augmente.

Composer ensemble

Improviser des orchestres d'oiseaux avec différents gestes de direction :

- Désigner les familles d'oiseaux
- Démarrer les uns après les autres - Démarrer ensemble
- S'arrêter les uns après les autres - S'arrêter ensemble
- Augmenter l'intensité sonore - Diminuer l'intensité sonore
- Explorer la précision des sons, la forme vocale, la justesse
- Travailler les dialogues, les questions réponses, les atmosphères, en solo et en tutti
- Être attentif au silence, au mystère, à la joie, à l'écoute, au plaisir de jouer

Devenir oiseau : chanter pour communiquer, séduire, alerter, partager, vivre ensemble.

MEDITER
À l'écoute de l'arbre

À pratiquer en classe pour retrouver les sensations du spectacle

Pendant le spectacle, les enfants seront invités à entrer dans une forêt imaginaire, par des suggestions d'images et par des bruitages. En fermant les yeux et en laissant courir leur imagination, ils s'apaisent et se font du bien.

Instruments utilisés :

Sifflet à eau Crapaud guiro Noix de coco

Vous êtes prêts ? On va d'abord fermer les yeux. Voilà. Vous avez tous les yeux fermés ? Vous ne les rouvrez pas jusqu'à ce que je vous le dise, d'accord ?

Maintenant, vous pouvez imaginer que vous êtes dans une belle forêt. Une forêt avec beaucoup d'arbres, bien verts et très grands.

Vous allez choisir un arbre dans cette forêt. Le plus beau, le plus grand. Le plus mystérieux. Vous avez tous un bel arbre dans votre imagination ?

Vous vous approchez de lui pour mieux voir ses feuilles. Est-ce qu'elles sont très grandes ? Ou très petites ? Vous voyez le ciel à travers, loin au-dessus ? Et puis ses branches... Est-ce qu'elles sont fines ? Épaisses ? Est-ce qu'elles tombent vers le sol ? Est-ce qu'elles montent vers le ciel ?

Maintenant que vous êtes tout près de lui, respirez à fond. Vous sentez l'air qui entre dans votre nez… Vous restez bien près de l'arbre, vous le respirez. Vous sentez ? Imaginez toutes les odeurs qu'il peut y avoir près de ce bel arbre. Vous sentez l'odeur de ses feuilles, l'odeur de la terre à ses pieds, l'odeur de l'herbe autour. Respirez encore bien à fond.

Je crois qu'on est tous prêts. À présent, on va écouter notre arbre dans la forêt.

Imiter le vent.

D'abord il me semble que j'entends le vent. Le vent qui agite les feuilles des arbres. Qui fait des petits chchchchch, chchchchch.

Tendez l'oreille encore un peu plus.

Il y a aussi le gazouillement des oiseaux !

J'entends les petits chip chip des bébés oiseaux qui appellent leurs papas et leurs mamans. Vous entendez les parents oiseaux qui apportent des petites graines et des vermisseaux aux oisillons ?

Oh, je crois que j'entends des crapauds ! Ils se cachent dans la mousse fraîche au pied de l'arbre.

Et parfois, en mettant son oreille contre le sol, on entend même le sabot des chevaux qui se promènent au loin et qui résonnent jusque dans les racines de l'arbre.

Maintenant, vous pouvez rouvrir les yeux. *

Le bruit des sabots permet de sortir en douceur de la médiation et des yeux fermés.

* Extrait du texte du spectacle

PROJET DE CLASSE

Ateliers de pratique artistique en lien avec les contenus du spectacle

Fabriquer des appeaux*

- **La poule :**

- Matériaux : environ 50 cm de ficelle, un pot de yaourt vide, eau (ou poudre de colophane)
- Outil : un couteau pointu ou une grosse aiguille
- Réalisation : dans le fond du gobelet, faire un petit trou permettant le passage du fil. Faire un nœud à l'intérieur du gobelet pour éviter que la ficelle ne ressorte.

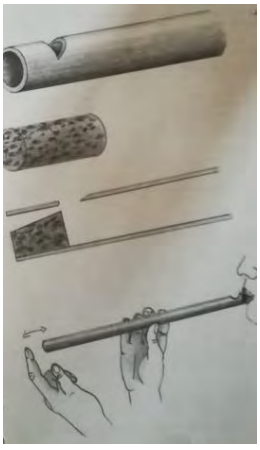
Utilisation de l'appeau : tenir le gobelet d'une main. Mouiller la ficelle, le pouce et l'index de l'autre main, puis pincer légèrement la ficelle en descendant par à-coups pour rythmer le caquètement de la poule.
Essayer différents récipients du plus grand au plus petit pour faire varier les sons.

NB : Si les doigts mouillés ne suffisent pas pour reproduire correctement le son du chant de la poule, vous pouvez enduire les doigts de l'enfant de poudre de colophane (poudre naturelle à base de résine de pin).

- **Le rossignol**

- Matériaux : un gobelet rempli d'eau. Un tube en plastique (ex : stylo feutre vide de petit diamètre – env. 8-10mm). Un bouchon de liège.
- Outils : un cutter
- Réalisation : réaliser une **flûte harmonique*** à l'aide du tube en plastique et du bouchon de liège.

Utilisation de l'appeau : jouer de la flûte en la plongeant plus ou moins profondément dans l'eau, et en soufflant plus ou moins fort.
NB : Alterner les sons faibles et plaintifs (souffle léger) avec des sons puissants et pas à-coups (souffle fort), ce qui produira le chant du rossignol.



***La flûte harmonique** :
Avec l'aide d'un couteau, entaille le tube en plastique à l'une de ses extrémités. Faire une découpe propre et franche pour que l'appeau fonctionne bien. Cette entaille donne le biseau de la flûte.

Couper un tronçon de 3 cm dans le bouchon en liège et réduire son diamètre afin qu'il puisse être insérer parfaitement dans le tube en plastique.

Couper une partie du bouchon avant de l'enfoncer dans le tube afin d'obtenir le bec de l'instrument.

Utilisation de l'appeau : souffler dans le bec de l'instrument en variant l'intensité du souffle. Avec un doigt, boucher et déboucher l'autre extrémité du tube pour faire varier le son.
NB : cet instrument très riche permet de produire 12 à 13 sons du plus grave au plus aigu. En utilisant des tubes de diamètres plus importants, on obtient des sons très agréables.

* Fiche pédagogique extraite du dossier réalisé par l'Ensemble Artifices pour l'accompagnement du livre-CD ***Le violon et l'oiseau.*** Voir lien page 10 de ce livret.

Fabriquer des arbres pour le spectacle

L'Ensemble Artifices voyage avec un violon, quelques appeaux et l'imagination des enfants. Les artistes ont besoin d'arbres pour le décor. **Les classes sont invitées à participer au spectacle en apportant leurs arbres à poser sur la scène**.

En arrivant sur le lieu du spectacle, donner les arbres démontés à l'équipe d'accueil qui les transmettra au régisseur de la salle. Ils seront restitués à l'issue de la représentation à l'accueil.

En prélude de la fabrication, prendre le temps en classe de parler des arbres :

- Qu'est-ce qu'un arbre ?
- Où sont les arbres autour de l'école, autour de la maison, dans la ville ou le village ?
- Quelle importance accordons-nous à l'arbre, personnellement et collectivement ?
- Chacun raconte ou écrit un souvenir d'arbre.
- Chacun raconte ou décrit son arbre rêvé ou son arbre préféré

Dessiner des arbres

- Chacun dessine un arbre pour lui-même
- En groupe, les enfants partagent leurs arbres et en dessinent un collectivement
- Les arbres de chaque groupe sont exposés
- Un seul arbre est dessiné par toute la classe à partir des arbres exposés

Modèles des arbres demandés par les artistes pour le décor du spectacle :

Patron du sapin : cliquer sur le lien

Patron des arbres à trois branches : cliquer sur le lien

Patron de l'arbre au grand tronc : cliquer sur le lien

PROJETS D'ACTION CULTURELLE

Aller plus loin dans la musique avec les JM France

Différents types de projets

Toujours imaginés en lien direct avec le spectacle, les projets d'action culturelle des JM France complètent l'expérience de spectateur des élèves et les initient à une pratique musicale collective transmise par des professionnels.

Selon les spectacles, ces projets couvrent plusieurs thématiques (citoyenneté et vivre-ensemble, nature et environnement, langues et langages, culture des arts, découverte du monde…) et différentes pratiques musicales (pratique vocale, écriture de textes, danse et mouvement, découverte des instruments, pratique instrumentale, lutherie sauvage…).

Plusieurs formats

Ateliers de sensibilisation : séances ponctuelles (de 1h à 3h) accompagnant le concert, en amont ou en aval des représentations.

De 1h à 3 h

Parcours d'initiation : ateliers plus approfondis (de 3h à 10h), découpés en séquences, sur une journée ou une semaine, permettant une première expérience artistique collective, autour d'un thème ou d'une pratique musicale.

De 3h à 10h

De 2 semaines à 2 ans

Parcours suivi : projet sur la durée associant des interventions artistiques extérieures et une reprise de pratiques par les enseignants ou les musiciens intervenants. Ce type de parcours peut être couplé à une résidence d'artiste et déboucher sur une restitution collective, selon la nature de chaque projet.

Masterclass : intervention en conservatoire pour des élèves suivant un cursus musical.

Formations pour les enseignants : transmission d'une pratique spécifique (direction de chorale, percussions corporelles, apprentissage de répertoires d'esthétiques diverses) en lien étroit avec le spectacle et l'équipe artistique.

Comment faire ?

Si vous êtes intéressés pour mener un projet d'éducation artistique et culturelle autour d'un spectacle JM France, prenez contact avec votre délégation locale pour vous renseigner.

Ces ateliers peuvent être menés soit par les artistes du spectacle, soit par des musiciens intervenants locaux.

Pour connaître les thématiques et pratiques musicales développés en ateliers pour chaque spectacle, consultez la brochure ou le site internet.

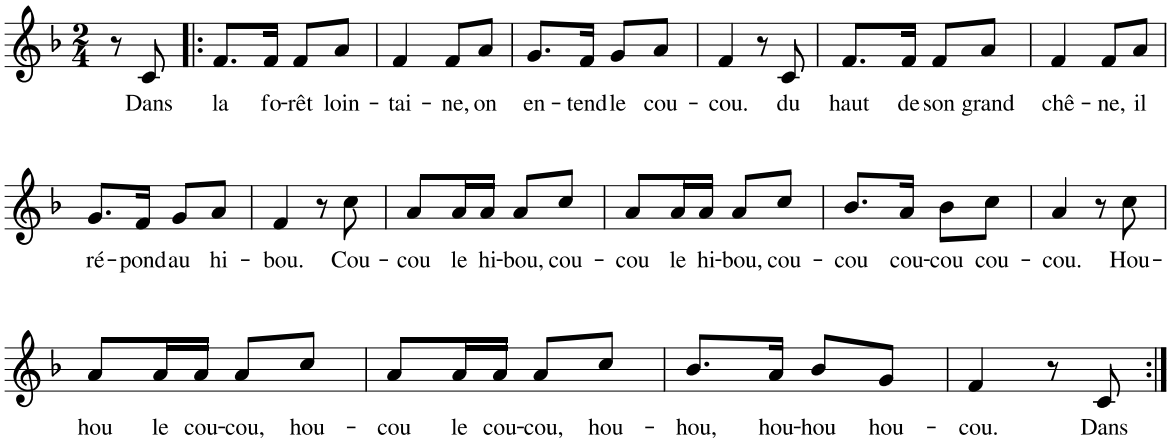
Pour plus d'informations sur l'action culturelle aux JM contactez Elena Garry à l'Union nationale egarry@jmfrance.org/ 01 44 61 86 79.

Maternelles

CHANTER

Le titre fait référence à la célèbre comptine *Coucou Hibou*

Elle n'est pas chantée dans le spectacle, mais pourquoi pas la chanter en classe ?



Dans la forêt lointaine,
On entend le coucou.
Du haut de son grand chêne,
Il répond au hibou.
Coucou le hibou
Coucou le hibou
Coucou coucou coucou
Houhou le coucou
Houhou le coucou
Houhou houhou houhou

Découvrir le coucou et le hibou, en écoutant leur chant à la page 9 de ce livret

- Explorer les sons : le coucou du coucou le houhou du hibou
- Jouer avec les sons : intensité, durée, effet d'écho
- Mettre en scène la chanson en travaillant l'espace, l'adresse à l'autre, le dialogue

Dessiner

Dessiner l'arbre du coucou, dessiner l'arbre du hibou
Dessiner le coucou et le coller sur son arbre, dessiner le hibou et le coller sur son arbre

Dessiner la forêt - Dessiner des oiseaux dans la forêt
Dessiner le ciel - Dessiner des oiseaux dans le ciel

Cahier enfant

ÉCOUTER

LE ROSSIGNOL

Quels sons entends-tu ?

- Un oiseau qui chante
- Une flûte qui imite un oiseau
- Un sifflet à eau qui imite le chant d'un oiseau
- Un violon qui imite un oiseau
- Une voix qui chante
- Une voix qui dit un poème

Entoure les mots qui décrivent pour toi la musique entendue :

terre nature liberté dialogue ciel lumière ombre combat
tristesse virtuosité grave aigu pépiement lenteur
gaité printemps hiver légèreté lourdeur enfermement

Choisis tes propres mots :

……

……

Voici ce que dit le texte entendu dans l'extrait :

Aussi longtemps que remonte la mémoire de l'homme, nous avons regardé vers le haut, au-dessus de nos têtes pour regarder les oiseaux, libres comme nous aimerions l'être, chantant comme nous aimerions le faire.

Raconte un souvenir d'oiseau :

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

MÉMORISER

Quel spectacle ? ……..

À quelle date ? ……

Dans quelle ville ? ……..

Dans quelle salle ? ……..

Colle ici ton ticket du spectacle

Raconte ce que tu as vu et aimé pendant le spectacle

……

……

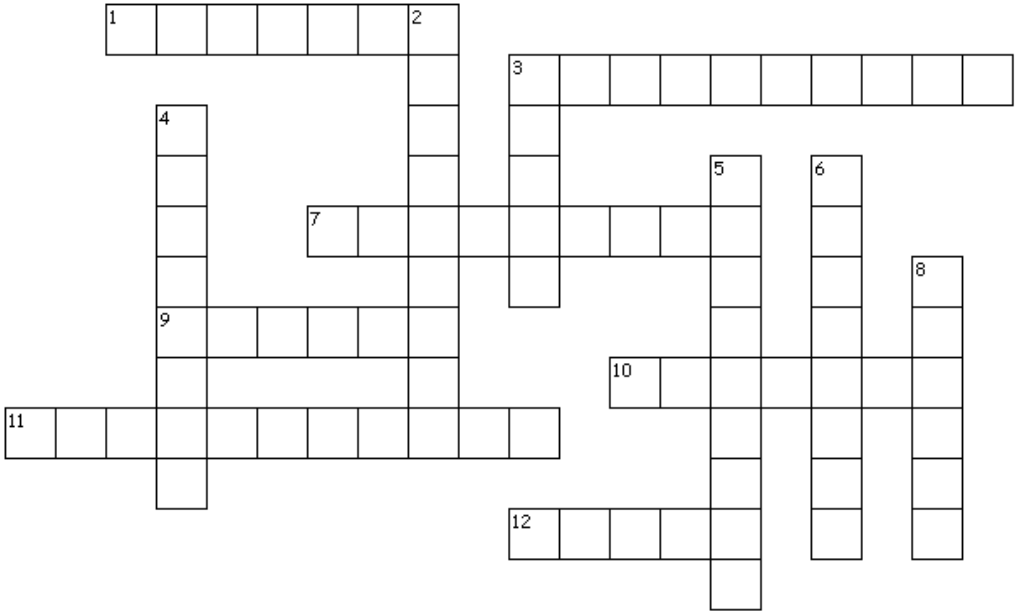
……

……

……

……

……



HORIZONTAL

1. Il construit des violons **3.** **7.** Le prénom de la petite fille de l'histoire

9. **10.** **11.** **12.**

VERTICAL

2. **3.** **4.** **5.** Il transforme le bois en planches

6. **8.**

Aide-toi de la page 10 pour te souvenir des oiseaux du spectacle

DESSINE PHILOMÈLE, L'ARBRE ET LE VIOLON

VIVRE LE SPECTACLE

À L'ÉCOLE

- ☐ Je regarde des vidéos et des photos
- ☐ Je découvre l'affiche
- ☐ Je me renseigne sur la musique et les instruments
- ☐ Je chante et j'écoute
- ☐ Je rencontre les artistes et je participe à des ateliers

PENDANT

- ☐ Bien assis
- ☐ Oreilles et yeux grand ouverts
- ☐ À l'écoute des artistes
- ☐ Joie de découvrir, de rêver, de s'émerveiller, d'applaudir à la fin

AVANT

- ☐ Toilette
- ☐ Chewing-gum
- ☐ Portable

APRÈS

- ☐ Je partage ce que j'ai vécu avec ma famille et mes amis
- ☐ Je remplis la fiche mémoire
- ☐ Je colle le billet du spectacle dans le cahier

LES JM FRANCE

Depuis 75 ans, les JM France, association reconnue d'utilité publique, œuvrent pour l'accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de territoires éloignés ou moins favorisés.

Valeurs

- Égalité d'accès à la musique
- Engagement citoyen
- Ouverture au monde

Mission

Offrir au plus grand nombre d'enfants et de jeunes, de 3 à 18 ans, une première expérience musicale forte, conviviale et de qualité pour les sensibiliser à toutes les musiques (actuelles, classiques, du monde), les ouvrir aux pratiques collectives et les aider à grandir en citoyens.

Action

• **Les JM France proposent chaque année une cinquantaine de spectacles** ouverts à tous les genres musicaux : un moment de découverte où les enfants rencontrent artistes et techniciens et vivent l'émotion procurée par le spectacle vivant.

• **Des ateliers font le lien avec le temps du spectacle.** Sous forme de pratique collective, ils sont modulables selon les besoins de chaque partenaire.

Un réseau national

Élèves au concert

Programme national signé entre les JM France et les ministères de l'éducation nationale et de la culture pour développer l'action musicale auprès des élèves, du primaire au lycée.